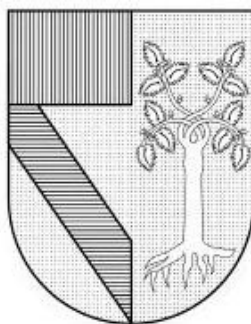


UNIVERSIDAD PANAMERICANA

ESCUELA DE COMUNICACIÓN POSGRADO



“CLOSURE”

PROYECTO

Q U E P R E S E N T A

JUAN PABLO CASTAÑEDA ALCÁZAR

P A R A O B T E N E R E L G R A D O D E :

MAESTRO EN NARRATIVA Y PRODUCCIÓN DIGITAL

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Mtra. María de Lourdes López Gutiérrez
Revisor: Dra. María Teresa Nicolás Gavilán

INDICE

- 1. Introducción, *pag. 1***
- 2. Presentación general del proyecto, *pag. 1***
- 3. Objetivo, *pag. 2***
- 4. Nombre de la producción y justificación del título, *pag. 2***
- 5. Ficha Técnica, *pag. 3***
- 6. Sinopsis, *pag. 4***
- 7. Tratamiento y estructura, *pag. 4***
- 8. Guión y 'Shooting List', *pag. 4***
- 9. 'Shooting List', *pag.7***
- 10.Requerimientos técnicos, *pag. 11***
- 11.Scouting, *pag.11***
- 12.Casting, *pag. 12***
- 13.Conformación del Crew *pag. 12***
- 14.Distribución del corto *pag. 13***
- 15.Conclusiones *pag. 13***

Carpeta de producción –Proyecto Final Maestría en Narrativa y Producción Digital Universidad Panamericana.

TÍTULO DEL PROYECTO: CLOSURE

ALUMNO: Juan Pablo Castañeda Alcázar

Introducción.

El proyecto se realizó como trabajo final para la maestría en Narrativa y Producción Digital en la Universidad Panamericana. Para podernos graduar se nos presentó como opción realizar un curso en la New York Film Academy en Burbank, California durante una semana con la oportunidad de poder aprender y colaborar de primera mano con profesionales de la industria en Hollywood. Representaba un reto bastante complicado pero muy atractivo ya que en una sola semana habría que planear una historia que debería de ser contada sin ayuda de diálogos y solamente en la locación que nos prestara ese día Universal Studios -que facilita amablemente sus instalaciones a la escuela-. Encima, los actores nos fueron asignados de forma aleatoria por lo que no hubo tiempo de ensayar previamente la historia. El *backlot* de los estudios es muy grande y dividido en varias secciones. Un día antes del día del rodaje se nos avisó que sería en el set *Western*, por lo que nuevamente hubo que hacer ligeras modificaciones al argumento para que se pudiera contar de manera fluida dentro de este escenario, con las limitantes que representaba tener que grabar en unas cuantas horas, con solamente un día para poder editar y post producir el trabajo en su totalidad.

Presentación general del proyecto.

Sin duda representaba un reto poder realizar todo en tan poco tiempo, tomando en cuenta que los primeros días estaban siendo ocupados por clases con diversos maestros que iban desde los conceptos básicos en dirección cinematográfica, pasando por edición hasta manejo y uso de cámara.

Debido a las mencionadas limitantes que estaban en juego a la hora de querer llevar una historia coherente a la pantalla, tomé la decisión de contar algo que no sucediera dentro de un *Western*, sino dentro del mismo *backlot* de los Universal Studios. De esta forma no tendría que preocuparme por vestir a los actores acorde a la época, y podría tener más tolerancia al mostrar el *backstage* del mismo *backlot*, tomando en cuenta que ese día se encontraban más de 30 *crews* de alumnos de NYFA realizando producciones en el mismo lugar, por lo que encontrar un espacio ideal para grabar también representó un reto al momento de llegar: Había que encontrar el lugar ideal rápido y no desperdiciar las horas de luz natural que se tuvieran disponibles.

Como no habría manera de ensayar ni escoger la locación, lo más sencillo fue tener un '*Shooting list*' que a su vez pudiera ser adaptado a distintos lugares dentro del *backlot* por si las circunstancias no permitían encontrar un lugar idéntico al que se proponía en el guión originalmente.

Para realizar el rodaje fuimos asignados a un compañero del curso (en mi caso Oscar Islas quien fungió como asistente de producción y fotógrafo en algunas tomas y yo viceversa en su proyecto) y a un miembro de NYFA quien se encargaba de apoyar al director en cuestiones técnicas, principalmente con la operación de la cámara.

Objetivo.

Se buscó desde el principio contar una historia dramática que permitiera al público sentirse identificado con un sentimiento en común para cualquier ser humano, que es la pérdida de un ser querido. Todos hemos compartido gratos recuerdos con personas que ya no están junto a nosotros pero que siguen acompañándonos a donde quiera que vamos en la memoria. Ese fue el objetivo principal de esta historia: capturar a un personaje que está comenzando a recuperarse de la pérdida de su mejor amiga. La intención se logra mediante los recursos cinematográficos como el tono, flashbacks y música (al no poder disponer de diálogos) que ubican al espectador en el momento de dolor en el que está inmiscuido la protagonista de esta historia. El corto cierra con una frase popular que reza: "*Death leaves a memory no one can heal, loves leaves a memory no one can steal*" que busca cerrar el mensaje dejando en claro que las memorias que nos dejan esas personas son fuertes y jamás nos abandonan. Cualquiera puede sentirse identificando en buena medida con este sentimiento.

Nombre de la producción y justificación del título.

El título '*Closure*' hace referencia a la palabra en inglés sobre buscar cerrar ciclos. En esta historia en específico se trata de una amiga visitando un lugar en particular con la intención de poder cerrar un ciclo en su vida y poder continuar adelante, dejando que sus heridas emocionales comiencen a sanar. Es un título sencillo que podría tener interpretaciones distintas, pero en este caso en específico sirve como "pista" para al espectador mismo al mostrarse al principio de la historia el título y ayuda a entender más rápido que tipo de historia se puede esperar. Es un recurso más para contar la historia.

Ficha técnica

CLOSURE (2013) PROTAGONIZADO POR VICTORIA LLORENTE Y HOANG MY VU

APARICIÓN ESPECIAL DE SYLVIA CHEUNG

DIRECCIÓN JUAN PABLO CASTAÑEDA

CO PRODUCCIÓN NYFA Y UNIVERSIDAD PANAMERICANA

DISEÑO DE PRODUCCIÓN JUAN PABLO CASTAÑEDA

GUIÓN E IDEA ORIGINAL JUAN PABLO CASTAÑEDA

CÁMARA JUAN PABLO CASTAÑEDA

EDICIÓN JUAN PABLO CASTAÑEDA

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN OSCAR ISLAS

ASISTENTE TÉCNICA JULIA ZAFFINI

Sinopsis

Una joven que acaba de sufrir una pérdida muy reciente decide regresar a un lugar muy especial para ella. Aún se encuentra en pleno duelo, pero quizás llegar a este lugar que guarda tan gratos recuerdos sea justo lo que necesita para encontrarle nuevamente significado a la vida pueda y comenzar necesario el proceso de sanación que tanto busca.

Tratamiento y estructura.

Se trata de un drama que aborda la muerte de un ser querido. En este caso de una mejor amiga, donde nuestra protagonista regresa al lugar donde compartió un gran recuerdo con ella y ahora que no está más en su vida, necesita recuperar un “amuleto” de amistad que logre poder comenzar a superar su duelo. Nos enteramos mediante un flashback que la protagonista vivió un gran momento con su mejor amiga en un viaje a los estudios Universal, y en la parte del Western las dos se sentaron un momento a tomarse una foto. De pronto una edecán del parque les regala un *flyer* del lugar. La mejor amiga aprovecha para grabar un mensaje (“BBF 4 EVER”) y lo guarda debajo de una escalera para algún día ser recuperado juntas. Sin embargo entendemos regresando al presente que su amiga ya no está mas con ella y le tocó ir sola a recoger ese pedazo de amuleto. Sin embargo cuando lo encuentra el recuerdo es tan fuerte y la emoción tan pura que imagina a su amiga una de nuevo con ella, le da un abrazo para consolarla y esto hace que poco a poco en su cabeza comience a comprender que su memoria y recuerdos vivirán con ella por el resto de su existencia. Termina motivándose y sale decidida a ser feliz por mucho tiempo en su vida.

Se trata de un drama sin diálogos donde la música, ambientación en pos producción y la actuación da el tono sombrío a una corta escena que al final trata de brindar un mensaje de paz interior.

Guión y ‘*Shooting list*’.

Tanto el guión como la ‘*Shooting List*’ fueron realizados totalmente en inglés al tratarse de una producción, concebida y realizada en su totalidad en Los Ángeles, California. Con un *cast* y *crew* multicultural comunicándonos entre todos el día entero de la grabación en este mismo idioma:

CLOSURE

A **girl** (the protagonist) is taking a tour through the studios looking rather unhappy. She’s been there before apparently, but she looks kind of disoriented and lonely. Suddenly she notices a familiar bench. She pulls out her phone and we see a picture on the phone of the girl with another woman (her best friend), looking really happy, sitting on the same bench she has in front of her.

She approaches the bench and sits on it. We are then taken into a **flashback** of the day the pic was taken. They both look really happy sharing a really special moment together. Suddenly a

salesperson approaches the bench to sell them a souvenir. The girl from the picture buys it and breaks into **three pieces**: one for

each girl and the **third one to be hidden or buried beneath the bench as a symbol of that very special friendship moment they are both sharing**. They each keep one piece and leave the third to be hidden or buried beneath the bench, the girl looks for a spot so it cannot be found by anybody else.

FLASHBACK ENDS

Back in the present we see the girl holding both pieces of the souvenir in one hand, looking incredibly nostalgic and we get the idea that she has lost her friend. She suddenly starts looking for the third piece. When she finally finds it, she's so moved by it that she drops all three pieces to the ground. When she kneels down to pick them up, a familiar hand reaches over first and it's revealed that it's **her friend** who is there with her again. The protagonist looks incredibly surprised and her friend hugs her while both are on their knees. They hug tenderly. The girl who passed away is looking rather happy and joyful, while the other one is looking a bit confused and about to burst into tears....

On a wider shot it is revealed that she's actually completely alone on her knees, with the three pieces of the symbolic souvenir on her hand, simulating a hug with an invisible person. We know get the idea that the meaning behind finding that third piece of the souvenir is a powerful enough memory for her to understand that her friend will always be there by her side. She slowly starts to stand up. She kisses the three pieces of the souvenir and puts them back in her purse. **She finally starts to look confident and happy again. For the first time we see her smile and stars walking proudly and completely confident in herself, into the deep horizon.**

FADE OUT.

SHOOTING LIST.

WIDE SHOT- GIRL WALKING NOSTALGIC THROUGH THE MOVIE STUDIO BACKLOT.

MEDIUM SHOT- GIRL NOTICES THE BENCH AND STARTS TO APPROACH IT.

M.S.- GIRLS PULLS OUT HER PHONE AND LOOKS AT IT.

INSERT- CLOSE UP- WE SEE THE PICTURE ON THE OF THE TWO GIRLS SITTING HAPPY ON THE BENCH.

CLOSE UP - ON THE PROTAGONIST'S FACE, LOOKING SAD AND NOSTALGIC AT HER PHONE THEN BACK AT THE EMPTY BENCH.

M.S.- GIRL LOOKING AT THE BENCH AS SHE STARTS TO APPROACH IT.

WIDE SHOT. SHE SITS ON THE BECNH AND PUTS TWO PIECES OF A BROKEN SOUVENIR OUT OF HER PURSE AND STARTS LOOKING AT THEM.

INSERT- WE SEE BOTH BROKEN PIECES OF THE SOUVENIR ON HER HAND.

CLOSE UP- SHE LOOKS AT THE PIECES RATHER NOSTALGICALLY

FLASHBACK SEQUENCE:

WIDE SHOT- BOTH FRIENDS ARE SITTING ON THE SAME BENCH LOOKING JOYFUL AND HAPPY WHEN THEY ARE SUDDENLY APPROACHED BY A SOUVENIR SALESPERSON.

M.S.- THE SALES PERSON OFFERS THEM THE SOUVENIR.

M.S.- TWO SHOT- THE FRIEND RECIEVES IT AND IMMEDIATLY BREAKS IT INTO THREE PIECES.

ZOOM IN- ON THE GIRL BREAKING THE SOUVENIR WITH HER HANDS.

CLOSE UP- THE PROTAGONIST LOOKS CURIOUS AND CONFUSED BY HER FRIENDS IMPULSIVE ACTION.

M.S- THE FRIEND HANDS HER ONE PIECE, PUTS THE OTHER ON HER PURSE AND STASHES THE THIRD ONE UNDER THE BENCH OR BURIED BENEATH.

CLOSE UP- AS WE SEE HER HANDS HIDING THE THIRD PIECE OF SOUVENIR.

MEDIUM SHOT- TWO SHOT OF THE GIRLS HUGGING EACH OTHER.

END OF FLASHBACK

M.S. THE GIRL STARTS LOOKING FOR THE THIRD PIECE UNDERNEATH THE BENCH.

CLOSE UP- SHE DISCOVERS IT AND TAKES IT.

CLOSE UP- WE SEE HER HOLDING ALL THREE PIECES IN ONE HAND.

CLOSE UP- WE SEE HER COMPLETELY MOVED BY HAVING FOUND THE THIRD PIECE AND LOOKS AT THEM TENDERLY, LIKE SHE'S ABOUT TO CRY.

M.S.- SHE'S SO EMOTIONAL THAT SHE ACCIDENTALLY DROPS ALL THREE PIECES INTO THE GROUND.

CLOSE UP- WE SEE THE PIECES FALL INTO THE GROUND.

M.S.- SHE KNEELS DOWN TO PICK THEM UP AND STRETCHES HER ARM.

CLOSE UP- JUST AS SHE IS ABOUT TO GRAB THEM, ANOTHER HAND PICKS THEM UP FIRST AND HANDS THEM DIRECTLY BACK INTO HER HAND.

M.S.- IT IS REVEALED THAT IT IS HER FRIEND FROM THE FLASHBACK WHO IS THERE WITH HER AGAIN.

CLOSE UP- THE PROTAGONIST LOOKS AT HER CONFUSED.+

CLOSE UP- THE FRIEND LOOKS AT HER WITH A BIG SMILE.

M.S.- WE CAN SEE THAT THEY ARE BOTH ON THEIR KNEES AS THE FRIEND HUGS THE PROTAGONIST RATHER TENDERLY.

W.S.- IT IS FINALLY REVEALED THAT THE PROTAGONIST IS ACTUALLY ON HER KNEES JUST BY HERSELF WITH THE THREE PIECES ON HER HAND. SHE SLOWLY STARTS TO STAND BACK UP.

CLOSE UP- SHE LOOKS TENDERLY AT THE SOUVENIRS AND **SMILES FOR THE FIRST TIME.**

M.S.- SHE KISSES ALL THREE PIECES AND HOLDS THEM IN HER HAND FIRMLY.

W.S.- SHE WALKS INTO THE HORIZON LOOKING CONFIDENT AND HAPPY FOR THE FIRST, REALIZING THAT HER FRIEND WILL NEVER LEAVE ALONE.

FADE OUT. LE FIN. DAS
MICHAEL ENDE.

Requerimientos técnicos.

El presupuesto fue relativamente nulo. La renta del equipo y transportación corrió a cargo de NYFA, pero hubiera supuesto alrededor de unos **6,000.00 pesos** en caso de que se hubiera rentado una cámara similar por un solo día, para realizar el corto en cualquier otro lado.

Al ser un proyecto sin diálogo no hubo que preocuparse por grabar sonido, lo cual habría resultado más complejo y hubiera requerido mayor tiempo en general.

La post producción se realizó con Final Cut Pro 9 por lo que no hubo necesidad de hacer gastos en ese aspecto tampoco, ya que de haber sido realizado en México, el software ya se tenía adquirido con anterioridad por la escuela.

Scouting.

De antemano se sabía que tendríamos la oportunidad de grabar el corto en el *backlot* de los Universal Studios, sin embargo no se conocía con exactitud en que parte sería. Fue un par de días antes del día de grabación que se nos informó que sería en la zona de *Western* del *backlot*, lo que representaría tener que adaptar la historia a esta época y género. Para no tener que lidiar con esto, la historia que realicé se concentraba en una persona que visitaba como turista los Universal Studios por lo que no tendría implicaciones graves si realizaba en lugar distinto al set de *Western*.

El día de la grabación estaba buena parte del alumnado de la escuela, de diversos cursos realizando proyectos en el mismo lugar, por lo que era indispensable moverse rápido y encontrar un lugar dentro del *backlot* que pudiera servir para contar la historia. Durante la mañana yo fungí como asistente en el proyecto de Oscar Islas, por lo que tratamos de encontrar juntos un lugar que sirviera mayoritariamente para contar ambas historias sin tener que hacer demasiados cambios de locación. Una vez que estuvo resuelto este tema nos pusimos manos a la obra comenzando a platicar con las actrices, esclarecer dudas y ensayar en la medida de lo posible las tomas.

Casting

Las actrices, como se mencionó de forma anterior, fueran seleccionadas y asignadas de forma aleatoria por la NYFA (eran estudiantes que se encontraban realizando el mismo curso que nosotros, pero enfocado a la actuación cinematográfica). No hubo contacto con ellas de ninguna forma hasta un par de horas antes de iniciar el rodaje en el *backlot* de los Universal Studios en Burbank, por lo que se tuvieron que asignar los papeles casi en el momento.

Conformación del Crew

Oscar Islas – Asistente de producción, operador de cámara.

Julia The Italian Zaffini – Supervisión del equipo y ayuda en cuestiones técnicas sobre el manejo de la cámara y etiquetas dentro del set.(parte del crew de NYFA).

Distribución del corto.

Distribuido por YouTube y VIMEO para ser difundido de forma gratuita a cualquier interesado en el tema del proyecto, así como a través del programa de 1 week Hi-Def Filmmaking de NYFA y la maestría en Narrativa y Producción Digital de la UP.

Conclusiones

Se logró alcanzar un buen resultado sorteando a todo momento cualquier inconveniente que surgiera de por medio. Al final de cuentas esto suponía parte del reto, por lo que fue una grata experiencia haber conseguido un resultado que fuera coherente, realizado en tan poco tiempo. Era una ejercicio de creatividad, pero también de decisiones rápidas y buena capacidad para concentrarse y organizarse a todo momento. Un complejo pero muy satisfactorio.

Fue muy bueno también buscar contar una historia dramática, dado que siempre me he familiarizado más de forma personal en escribir y realizar relatos más inclinados a la comedia. Siento que fue una experiencia motivadora que dejó en mi una gran enseñanza sobre los conceptos básicos de la realización cinematográfica y lo gratificante del trabajo alcanzado. Fue una gran manera de concluir mi maestría y sirvió para poder llevar a la práctica muchos conceptos adquiridos dentro de la misma.

En lo personal, considero que hoy en día cada vez resulta más sencillo encontrar la manera de financiar proyectos cinematográficos bajo la filosofía D.I.Y (do it yourself). Los adelantos tecnológicos han permitido que se abaraten los costos de

producción muchísimo, logrando que cada vez más el cine independiente cobre una fuerza desmesurada.

Este proyecto final aplica a la perfección las bases del D.I.Y y presenta un excelente reto para cualquier que esté buscando contar historias en un medio audiovisual tratando de innovar con ingenio para buscar soluciones prácticas para problemas que en ciertos momentos parecen casi imposibles de solventar. Sin embargo la magia del cine nos permite tomar ciertas libertades que ayuden a florecer la vena artística incluso en algo tan sencillo como este pequeño cortometraje.

Es un logro haber concluido este proyecto y una motivación muy fuerte para seguir buscando mejorar en el futuro. La mesa está puesta para continuar en el camino de la creatividad y esta maestría sentó las bases de lo que supondrá un gran reto para toda la vida: Buscar contar historias sin importar las adversidades, hacerles frente y buscar siempre impactar a una audiencia.